

Разнообразие объектов

Источник: The Book of Portrait Photography by Jorge Lewinsky and Mayotte Magnus, A Dorling Kindersley Book, 1982.

Фотография — очень гибкое средство выражения. Когда портретист работает с разными людьми, к его услугам огромное количество оригинальных методов и приемов. К каждому объекту можно и должно найти свой подход. В прошлом мастера фотопортрета даже традиционного направления, ограниченные возможностями студии и выбором ламп, по-разному решали детские снимки и портреты пожилых людей. Варианты трактовок достигались за счет освещения, поз и реквизита. Современный фотопортретист перестал быть узником студии и может находить места для съемки бесконечно, как в помещении, так и на натуре. Кроме того, у него богатый выбор всевозможных фотоаппаратов, светофильтров и насадок для специальных эффектов. Главное — иметь представление об этих приборах и принадлежностях и использовать их изобретательно и творчески. Накануне съемки обязательно обсудите с новым объектом поставленную задачу и выберите оптимальный способ ее решения. Как правило, ход съемки, место съемки, использование аппаратуры и фотоматериалов во многом зависят от модели.

Индивидуальный портрет

Снимая портрет, легко допустить такую ошибку, как однообразие приемов. Особенно это относится к съемке в студии, где многие фотографы норовят усадить модель на один и тот же стул, в одной и той же позе, при одном и том же освещении. Постоянно выдавать фотографию по стандартному рецепту не так уж трудно, а вот чтобы на каждом сеансе творить нечто новое — требуются технические знания, профессиональные навыки и живое воображение. Создать иное настроение, свежую интерпретацию и даже подобрать другие тона или цвета не столь просто, как может показаться. Именно в этом и состоит своеобразие индивидуального портрета.

В идеале все портреты должны решительным образом отличаться друг от друга. Ведь каждый человек — индивидуальность, то есть уникальная личность со своими мыслями, чаяниями и талантами. На деле невозможно за сеанс создать нечто совершенно небывалое. Если фотограф лишен воображения, он склонен к шаблону. Творческая натура стремится с помощью камеры, освещения и фотоматериалов придать всем своим произведениям черты неповторимости.

Работая над индивидуальным портретом, узнайте основные сведения о модели: возраст, профессию, свойства характера, отношение к жизни. Сообразно с ними определяйте общую направленность сеанса, тональность фотографии — драматичная, романтическая, сентиментальная, энергичная, мрачная, деловая; продумайте приемы, с помощью которых можно создать такое настроение. Затем решите, где будет проходить сеанс — в естественной обстановке или в студии. На примерах, приведенных в этой главе, показаны все варианты студийной съемки, где характер модели раскрывается только за счет освещения, различия поз и выражения лица.

Рис. 111 *Тональность портрета*

Рис. 109 *Портрет Гленды Джексон сфотографирован при свете одной лампы и с небольшой недодержкой, чтобы вызвать ощущение таинственности и драматизма. Из тьмы, словно театральными прожекторами, выхватены только голова и руки. Не следует в этой манере фотографировать всех актрис, подряд; обязательно учитывайте личность позирующего. "Хассельблад 500С". 80 мм, 1/30 с., диафрагма 16.*

Рис. 110 *Выбор позы*

Рис. 113 *Небольшое изменение позы может решительно повлиять на настроение снимка.*

Рис. 114 Достаточно легкого наклона головы, и впечатление решительности уступит место застенчивости. Чаще всего фотограф снимает несколько серий и выбирает кадр, который соответствует характеру модели. «Пентакс» 6x7, 105мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 112 **Выражение лица**

Регулировать освещение и экспозицию гораздо легче, чем управлять выражением лица позирующего. Улыбки чаще всего мимолетны, и, как правило, их невозможно «включать» по своему усмотрению. Будьте наготове, чтобы не упустить нужное выражение лица, и старайтесь предугадать его появление. Управлять моделью и вправду трудно, однако вы должны уметь так держаться во время сеанса, чтобы вызвать у нее необходимую реакцию. В данном случае я шутил с девушкой и получил в награду ее привлекательную улыбку. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/60 с., диафрагма 16.

Автопортрет

Будущий фотопортретист должен попробовать себя в жанре автопортрета. Это доставит удовольствие и многому научит. Начните с отражающей поверхности, желательно с зеркала. Даже когда включать зеркало в кадр нет необходимости, посмотрите заранее, как будет выглядеть снимок, и оцените позу и выражение лица. Это весьма поучительно: вы поймете, сколь трудно позировать для портрета, сохраняя естественность.

Существует два основных способа съемки автопортрета. Простейший состоит в непосредственном фотографировании своего отражения в зеркале. Здесь трудность в том, что фотоаппарат, отраженный в зеркале, будет виден на снимке. Если вы не хотите включать камеру в кадр, пользуйтесь вторым способом. Закрепите ее на штативе и сфокусируйте по приятелю, который вам помогает, либо настройте объектив на то расстояние, на которое объект удален от плоскости пленки, а затем включите автоспуск или подсоедините длинный тросик для спуска затвора.

Рис. 119 **Съемка своего отражения**

Рис. 115 *Изображение отражается в объективе увеличителя, вставленном в павильонный фотоаппарат 9x12. Пол О'Кейн применил здесь студийную вспышку и естественный свет. Из черной бумаги он вырезал оконный переплет и занавесил им окно (см. рис. снизу). Товарищ помог ему навести камеру на фокус. Когда все было готово, фотограф занял свое место и привел в действие камеру и вспышку посредством тросика. "Де Вере" 5x4, 150 мм, 1 с., диафрагма 16.*

Рис. 116 **Ночной автопортрет**

Карл Уорнер сделал этот снимок ночью на кладбище. Он закрепил фотоаппарат на штативе, настроил объектив на заранее отмеренное расстояние и установил выдержку 6 секунд. Его голова освещена уличным фонарем. Включив часовой механизм, он в течение первых четырех секунд стоял неподвижно, а затем сделал движение, чтобы изображение получилось смазанным. "Кэнон А1", 24 мм, бс., диафрагма 8.

Рис. 118 *Тройной автопортрет*

Рис. 117 *Автопортрет Трейси Николе представляет собой ее отражение с фотоаппаратом. Два других «автопортрета» — это в действительности ее сестра-близнец (см. рис. снизу). Если вы работаете без посторонней помощи, воспользуйтесь двойным кашэ и добьетесь такого же эффекта. В этом случае можно сфотографировать свое отражение на одной части кадра, а затем автоспуск даст время, чтобы расположиться возле зеркала и получить второе изображение. «Пентакс спотмэтик», 90 мм, 1/30 с., диафрагма 16.*

Дети

Дети, быть может, самый благодарный объект в портретной фотосъемке. Они обладают привлекательной наивностью и по этой причине бывают довольно раскованными. В большинстве своем дети любят фотографироваться. Им нравится наряжаться, и они охотно принимают любую позу, какую ни попросишь. Однако эта готовность помочь небезвозмездна — взамен фотограф все свое внимание целиком и полностью должен посвятить ребенку. Дети чутко воспринимают отношение взрослых. Сделайте так, чтобы они почувствовали, что нравятся вам, что вы считаете их товарищами по игре в фотографию. Снимки детей непременно должны быть яркими и жизнерадостными, а потому требуют хорошего освещения. Применяйте рассеянное освещение: либо чуть затянутое облаками солнце, либо подобный по качеству искусственный свет, скажем, отраженную вспышку или сильный заливающий прожектор. При работе в помещении убедитесь в том, что пространство перед объектом и позади него освещено полностью. Затененные интерьеры редко подходят для детских портретов. Используйте простые технические приемы, но старайтесь проявить изобретательность в отношении обстановки и поз. Самый полезный объектив в данном случае — стандартный.

Рис. 121 **Свет с северной стороны**

Естественное освещение для этой фотографии было идеальным. Я сделал ее на северной стороне мастерской художника со стеклянными стенами и потолком. Вся комната была залита мягким светом с изумительной фактурой. "Никкормат FT2", 50 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 120 **Рассеянный дневной свет**

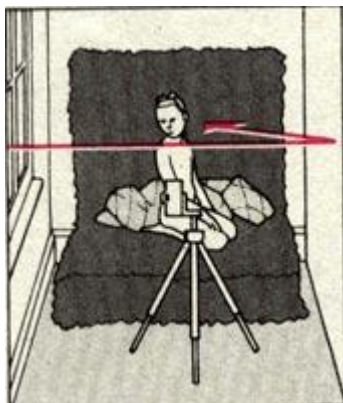

Рис. 122 Для передачи нежной, мягкой фактуры кожи подходит рассеянный дневной свет. Я сделал этот снимок ранним утром на фоне черного покрывала в очень хорошо освещенной комнате. Благодаря белым стенам освещение было равномерным. "Никкормат FT", 50 мм, 1/30 с., диафрагма 8.

Рис. 123 **Выражение лица**

Некоторые мальчики не допускают никакого легкомыслия в поведении, считая, что это ниже их достоинства. Игривый снимок совершенно не вязался бы с характером этого ребенка, и я попытался передать обычное для него серьезное настроение. Фото сделано пасмурный день. «Пентакс», 6х7, 75 мм, 1/60 с., диафрагма 11.

Рис. 124 **Съемка с белым задним фоном**

Побеленные стены всегда служат великолепным задним планом – они ярко-белые и в то же время имеют свою фактуру. Объект освещен рассеянным светом, падающим из большого окна. Избегайте прямого солнечного света и по возможности фотографируйте в облачный день. «Хассельблад 500С», 80 мм, 1/60 с., диафрагма 8.

Рис. 125 **Необычный задний план**

Эта девочка была сфотографирована перед картиной с изображением православной церкви. Живописные формы гармонично повторяют очертания головы и плеч и дают приятное разнообразие в ряду гладких задних планов. «Пентакс», 6х7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 127 *Съемка с зеркалами*

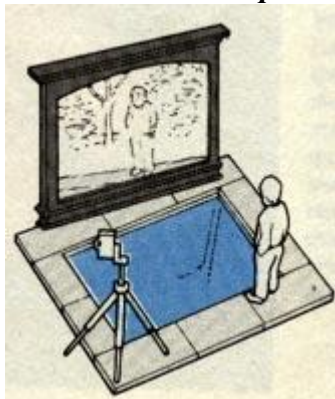

Рис. 126 *Фотографировать с зеркалом увлекательно. Отражение в зеркале находится вдвое дальше, чем само зеркало, поэтому необходимо уменьшить действующее отверстие объектива, чтобы и зеркало и объектив получились резко. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 16.*

Рис. 128 *Мать и дитя*

Выразительность портретов на тему «Мать и дитя» зависит от меры их искренности и естественности. Обычно такие портреты лучше всего удаются очень близким родственникам. Чрезвычайно важно, чтобы не было ни тени наигрыша, ибо фотокамера обнажит его. Этот снимок сделала старшая сестра изображенной здесь девочки, сумев хорошо передать ощущение покоя. «Никормат FT», 50 мм, 1/125 с., диафрагма 8.

Мальши

Как правило, малышей фотографировать легко. Они не обращают никакого внимания на фотоаппарат и потому ведут себя на редкость непосредственно. Однако по той же причине съемка может вызвать и затруднения, ибо фотограф не в состоянии управлять ими. Они беспрестанно двигаются, быстро устают. Применяйте мягкое, рассеянное

освещение, но достаточно яркое для съемки с короткой выдержкой (не больше 1/125 с). Подойдет рассеянный дневной свет, отраженный свет вспышки, либо свет вспышки, рассеянный с помощью носового платка.

Выражение лица у малыша часто настолько мимолетно, что можно не заметить, как на мгновение закрылись глаза или насупились брови. Старайтесь делать сразу серию кадров и тогда вернее добьетесь хорошего результата. Не следует заставлять ребенка позировать специально, в естественной ситуации получится более выразительное фото. Выберите простой задний план в светлых тонах; хорошо, если мать возьмет малыша на руки или будет поблизости, чтобы он не испугался. Как правило, лучше всего, когда фотоаппарат, расположен на том же уровне, что и ребенок. При съемке сверху возникает оттенок казенщины и отчужденности. Не стоит пользоваться широкоугольным объективом.

Рис. 130 **Мать с детьми**

Этот домашний на вид портрет был снят для журнала. И хотя он вполне может сойти за импровизированный снимок из семейного альбома, над ним пришлось немало потрудиться, чтобы как следует всех расположить и добиться нужного выражения лиц. День выдался тускловатым, поэтому я воспользовался в качестве заполняющего света вспышкой, прикрытой носовым платком. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 8.

Рис. 129 **Ловите мгновение**

Завидев, как малыш обернулся, я тут же щелкнул затвором. Будьте начеку, чтобы не упускать такие мгновения. Зачастую чем проще задний план, тем лучше, но старайтесь все же выбрать фон, обладающий хоть какой-то глубиной или фактурой. Здесь грубые каменные ступени служат еще и композиционным противовесом положению тела. Отпечаток был окрашен в тон сепии. «Никкормат», 50 мм, 1/125 с., диафрагма 11.

Рис. 131 **Брат и сестра**

При съемке двух маленьких детей наверняка придется отснять несколько кадров, чтобы получить фотографию, в которой выражение лиц и расположение малышей удовлетворяет вас. В данном случае игрушка на диване как магнитом притягивала начинающего ходить брата, а его старшую сестру приняли в игру позже. Фотографируйте с низкой точки зрения, на уровне объекта и широко откройте отверстие диафрагмы, чтобы задний план оказался не в фокусе и не мешал восприятию. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/125 с., диафрагма 5,6.

Пожилые люди

Изображая пожилых людей, можно воспользоваться одним из двух приемов: либо сознательно подчеркнуть приметы возраста, либо тактично сгладить следы прожитых лет, сохранив при этом характерные особенности объекта. Первый прием обычно выбирают тогда, когда портрет предназначен для печатного издания или для выставки. Контрастный, направленный под углом свет, беспощадно обнажает фактуру и тем самым усиливает глубину морщин и печать времени, лежащую на лице. А можно последовать примеру Ричарда Эйвдона, который намеренно подчеркивает возраст, фотографируя при рассеянном, умеренно наклонном освещении, повышая фактурность и контрастность за счет недодержки и последующего перепроявления негатива.

Большинство фотографов предпочитают второй, «щадящий» путь. Портретисты в прошлом ретушировали крупноформатные негативы. Такое рвение нередко приводило к тому, что полностью исчезало портретное сходство. Однако скрадывать «следы времени» можно и другими, не столь решительными средствами.

Применяйте мягкое, рассеянное освещение, лучше всего дневной свет в облачную погоду. Чтобы осветлить лицо, попробуйте немного увеличить выдержку — от половины до одного деления диафрагмы. Не следует фотографировать с низкой точки, так как в этом случае внимание зрителя сосредоточится в основном на шее и подбородке позирующего. Рисунок окончательного изображения можно смягчить также во время печати с помощью нейлона.

Рис. 135 **Как передать брэнность**

Стремясь показать возраст этой женщины с долей такта, я не стал снимать лицо крупным планом, а уделил главное внимание ее позе. Фотосъемка велась при дневном свете, падавшем через открытую дверь, лицо немного «передержано». «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 132 **Возраст без прикрас**

Иногда для портрета пожилого человека бывает предпочтительнее чуть более жесткое освещение. Здесь использован один большой рефлектор с галогенной лампой накаливания. «Пентакс» бх7, 105 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 133 **Рассеянное освещение**

Рис. 134 *Модель освещена мягким дневным светом из окна. Заполняющий свет не использовался. Это привело к явной недодержке части лица, и пришлось прибегнуть к передержке при печати. Для большего смягчения рисунка я фотографировал через нейлон (см. рис. снизу). "Хассельблад 500С», 80 мм, 1/30 с., диафрагма 11.*

Парный портрет

Бывает, фотографировать двух человек вдвое труднее, чем одного. Здесь очень важно передать точно выражения лиц. Если позирующие находятся на расстоянии друг от друга, взгляд должен постоянно переходить с одной модели на другую. Приходится быть чрезвычайно внимательным в продолжение всего сеанса. При съемке в интерьере обе модели необходимо осветить равномерно и приблизительно одинаково. Можно в качестве общего освещения взять

большой прожектор заливающего света или вспышку с зонтом, они дадут рассеянный свет на весь фотографируемый участок. Можно также осветить каждую модель в отдельности, сбалансировав оба источника.

Трудно, конечно, уследить за двумя моделями и хорошо осветить их, зато строить композицию при съемке парного портрета — истинное удовольствие. Появляется больше возможностей для оригинальных решений и создания динамичного равновесия. Желательно, чтобы головы позирующих находились на разных уровнях, так как «построение в ряд» обеднит композицию.

Рис. 136 **Композиция парного портрета**

Когда фотографируешь двух человек, большое значение имеет композиция. Ведь вы не только делаете портрет, а еще пытаетесь создать интересное или красивое изображение. Пусть модели примут разные позы; в данном случае одна модель сидит, другая стоит. Затем постарайтесь зрительно «спаять» их: обойдите кругом, примеряясь к различным точкам съемки. В случае нужды измените позы моделей. В итоге найдется интересное решение. Здесь две девушки образуют треугольник. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/60 с., диафрагма 11.

Рис. 137 **Супружеская пара**

Мне захотелось сфотографировать художника-примитивиста Элен Брэдли дома с мужем. В комнате множество различных предметов, и поэтому трудно было выбрать такую точку съемки, чтобы детали заднего плана не мешали восприятию основных объектов. Продумывая композицию, я нашел ракурс, при котором одна голова кажется больше и как бы расположена выше другой. И хотя изображение мужчины в кадре крупнее, однако благодаря углу съемки взгляд устремляется к основному объекту — Элен Брэдли. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/30 с., диафрагма 16.

Рис. 138 *Крупный план в парном портрете*

Рис. 139 *Поза «почтовой марки» – простой, но надежный прием при съемке двух человек. В основе такой композиции лежит принцип непрерывности: взгляд следует по линии первого профиля, с линии плеча переходит на второй объект, затем по контуру головы возвращается к первому лицу (см. рис. внизу). Освещение здесь не составит труда – вы освещаете два объекта как одно целое. Установите прожектор заливающего света с рассеивателем прямо перед лицом. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/15 с., диафрагма 16.*

Групповой портрет

Насколько удачным получится портрет, во многом будет зависеть от взаимопонимания между фотографом и моделью, от способности фотографа управлять объектом без команд и понуканий.

В групповой портретной фотосъемке дело обстоит иначе. Во-первых, нельзя оказаться наедине сразу с несколькими людьми, а во-вторых, невозможно следить за движениями и выражением лиц всех объектов сразу, особенно если это дети. Поскольку мало надежды на то, что большая группа людей как по волшебству составит стройную и ласкающую взгляд композицию, единственный выход — с самого начала взять деловой и строгий тон.

Выберите для съемки интересное, но не переполненное деталями место, чтобы сосредоточить внимание на лицах. Установите фотоаппарат на штатив и максимально прикройте отверстие диафрагмы. Вся группа должна оказаться в зоне резко рисуемого пространства. Поэтому фотографировать можно и при неярком освещении, но с длительной выдержкой, при условии, если модель во время съемки не будет двигаться.

Избегайте геометрически правильных и симметричных построений — они скучны и дают заранее известные результаты. Располагайте людей на разных уровнях и расстояниях от

фотокамеры. И пусть у них будут разные позы и выражения лиц. Старайтесь изобретательнее построить композицию группового портрета: одних выделите, других сведите в тесный кружок. В качестве источника вдохновения можете обратиться к голландским портретам XVII века, особенно кисти Хальса и Рембрандта.

Рис. 140 **Групповой портрет**

Совладать с большим числом позирующих, особенно когда среди них есть дети, практически невозможно. В данном случае я попросил некоторых ребят сесть возле телевизора, а остальных — устроиться вокруг их «духовной матери» Эрин Пицци. Дети все время были как на иголках, и мне пришлось напомнить им, что нужно сидеть спокойно. Лишь отсняв несколько кадров, я сделал этот снимок. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 143 **Крупный план в групповом портрете**

Эта тщательно продуманная композиция построена симметрично для того, чтобы объединить причудливо разряженных членов музыкального ансамбля. С одной стороны я направил на них большой прожектор заливающего света, с другой — дал заполняющий свет, отраженный от экрана, а третьей лампой осветил задний план. "Пентакс" 6x7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 16.

Рис. 141 *Строгая композиция*

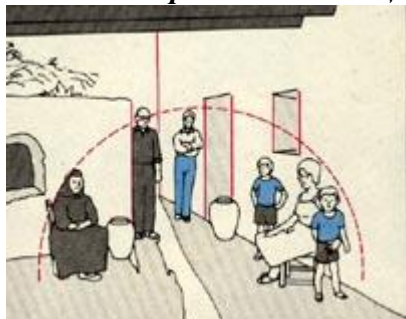

Рис. 142 *Готовясь сделать эту строгую фотографию испанской семьи, я расположил каждого из ее членов отдельно в определенной позе. Пока я собирался фотографировать, все немного освоились и на снимке выглядят естественно. Люди размещены так, что их головы образуют четкий полукруг, а вертикальные линии окна и двери нарушают зрительное однообразие. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/60 с., диафрагма 16.*

В кадре – действие

О динамике фотопортрета можно говорить тогда, когда объект сфотографирован в движении. Внимание зрителя должно быть сосредоточено на выражении лица. Ведь вы хотите сделать портрет, а не показать действие. На натуре не будет никаких технических трудностей при наличии высокочувствительной фотопленки и привода от электродвигателя. Но если вы снимаете портрет человека, выступающего на сцене или работающего в помещении, возникает ряд проблем. Сочетание естественного освещения со светом вспышки несколько искажает настроение происходящего, а при театральном освещении трудно обеспечить цветовой баланс. К тому же на некоторых представлениях запрещено пользоваться вспышкой. Тогда нужно использовать высокочувствительную фотопленку либо снимать со штатива с большой выдержкой.

Чтобы вызвать у зрителя ощущение действия, можно смазать изображение — этот эффект возникает при съемке движущихся объектов с длительной выдержкой. Если же, напротив, вы хотите остановить какое-то мгновение, необходимо выждать, когда действие достигнет наивысшей точки напряжения. Даже при быстром движении можно улучшить долю секунды, когда объект неподвижен.

Рис. 144 *«Смазанное» изображение как прием*

Обычно в театрах запрещено пользоваться вспышкой, поэтому вам придется «дотягивать» фотопленку, устанавливая большую выдержку, полностью

открывать отверстие диафрагмы и пользоваться штативом, чтобы сделать хорошее фото. Некоторые детали изображения могут получиться смазанными, но зачастую это передает ощущение действия. «Пентакс спотматик», 50 мм, 1/15 с., диафрагма 3,5.

Рис. 145 Театральное освещение

Этот снимок сделан в театре. Я фотографировал со штатива, с длительной выдержкой в момент, когда актеры замерли. «Пентакс спотматик», 50 мм, 1/15 с., диафрагма 4.

Рис. 146 Проблемы освещения

Объект почти не двигался в процессе работы, и я мог фотографировать с длительной выдержкой, чтобы четче показать россыпь искр. Был использован рефлектор заливающего света с лампой накаливания и фотопленка для света ламп накаливания. Дневной свет, проникавший снаружи, придал части изображения синеватую окраску, однако этот эффект сочетается с общей тональностью снимка. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 5,6.